第53卷 第6期　　北京大学学报(哲学社会科学版)　　Vol.53, No.6
2016年11月　　Journal of Peking University(Philosophy and Social Sciences)　　Nov. 2016

宗白华《艺境》中的美学思想探析

高　译

(北京大学 艺术学院,北京 100871)

摘　要: 宗白华先生早年探索和研究东西方哲学思想,秉承以中国传统哲学为本、西方生命哲学为辅的研究方法,将西方生命哲学融入中国传统哲学,达致东西方哲学的互补。他的美学理论不仅表现了宇宙中美的存在真相,而且还承担为人们生存找到一种美的有意义有价值的人生之路。其美学研究不重在逻辑的分析,即不纠缠于通常的哲学概念等,而是关照身边美的世界,来发现美、捕捉美及阐释美;并充分领略和感受大自然与艺术表现的真实存在,探研艺术表现的客观真理,且践行于他的诗歌艺术创作中。他的美学艺术理论显示出对人的生命价值和审美意义的思考。这是宗先生对中国传统艺术美学创造性的贡献,具有较大的学术价值与现实意义。

关键词: 美;艺术;人生;体验;境界

中图分类号:B83-0　　**文献标识码:**A　　**文章编号:**1000-5919(2016)06-0123-07

宗白华先生为二十世纪我国著名美学家与诗人,他以中国哲学作为自己美学与艺术理论研究的基石,精研和贯通了东西方哲学美学中的思想精髓,真正起到了东西方哲学与美学理念互补的作用。他认为哲学与美学不仅要表现宇宙存在的本体真相,同时更应为人类生存找到一种美好的人生之路;在他看来,这条路正是人类的艺术创作活动与审美体验活动。因此,宗先生的哲学与美学就自然转向对社会、人生、艺术的观察与研究之中,他不仅以哲学思维来分析艺术创作和审美活动,体悟艺术表现的真谛,而且还以完美的诗篇映证了其人生对美好的渴望与追求。他精湛的美学理论研究为世人瞩目,因而可以说,宗先生对中国传统艺术美学创造性的贡献是具有极高的学术价值和现实意义的。

一、感觉之学
——美学思考与艺术分析

(一)关于美学的思考

对于美学与艺术的认识与确立,宗白华先生在《艺境》里是这样认为的,首先确定了美学是研究感觉的学问,它主要包含四个方面的内容,即美感的客观条件和人的主观因素,自然和艺术品的真美表现,美的原理及创造艺术的法则等四个方面。这些实际又都会涉及人——艺术家美学家的主体思想意识,哲学、心理学、分析学、形象学、艺术学、美学等等方面的内容。这里,宗先生首先提到感觉性的概念,事实上,“感觉性”是艺术审美和艺术表现的首要问题,也是基本问题,甚至讲是核心问题。可以说,没有“感觉性”的作用,艺术审美与艺术表现就无从谈起。所谓“感觉性”即是指人——艺术家美学家对事物的敏锐观察力、鉴赏力与判断力的综合反映,感觉之学即是研究人——艺术家美学家敏锐的抽象思维活动中的文化内涵之学问,属于高妙的形而上理性思维的层面。因为美学是艺术表现的哲理性升华,它可以通过艺术作品的方式体现出来——艺术的审美、格调、品位、气韵、神采、意蕴以及境界等精神内涵,它也可以通过抽象化为理论符号形式——美学理论来表达。也就是说,凡是高妙精湛的艺术作品与艺术理论,不管是哪一种再现形式,它们都不可能脱离开哲学思想而单独存在;否则,就会限于低层次的理论表述。从另一方面看,哲学与艺

收稿日期:2016-09-02

作者简介:高译,男,北京人,北京大学艺术学院副教授。

术两者又是相互依存,相互融合,又相互统一的,才会产生高妙的美学思想。宗先生认为:“美学的研究,虽然应当以整个的美的世界为对象,包含着宇宙美、人生美与艺术美;但向来的美学总倾向以艺术美为出发点,甚至以为是唯一研究的对象。”①对此,西方现象学理论也有关于美感产生与创造的很好分析,它能进一步透析艺术家的思想与灵魂,认识和把握艺术家的审美过程中一些精微的艺术变化,从而帮助我们顺利地进入美学的认识层面。

众所周知,艺术的形式和内容是相互依存的,而内容又是核心根本的,其具有形而上的特点,这就需要我们对它的存在进行适当分析与论证。西方哲学家胡塞尔曾经说过:“一般而言,每一实显性我思的本质是对某物的意识。……共同具有这些本质属性的一切体验也被称作‘意向的经验’,就它们是对某物的意识而言,它们被说成是‘意向地关涉于’这个东西。”②胡塞尔的理论中“实显性体验”即是人的思想意识的有效实证表现,是其精神的自然外化再现过程的表达,它具有形象性特点。他的“非实显性体验”即是人还未被实证的丰富思想意识得到外显,它的内容同样具有无限丰富性的特征。而“变样的体验”即人正在进行着体验,亦或体验后之变化结果,它是人不确定性运动着的思想意识,也具有表达的无限性丰富性的区域。“原初体验”则是为人最初的思想意识,或本色意识,为艺术家美学家的心性所在——天然本质,具有不变性之特质,其最终结果是“意向的经验”的生成。胡塞尔的分析能帮助我们进一步认识人的思想意识的基本内涵。严格意义上讲,不管人的思想意识对审美之物发生了多大变化,增进丰富了多少内容,其事物之本体性质是不会改变的,它都是具有“一种重要的本质共同性”的,即人——艺术家美学家的本体生发的精神意识。这一点对于艺术与美学都是非常重要的,它即是表明一个人思维的意识是否正确有深度,而且也会带来不同的思想意识结果,这种特性尤其表现在艺术创造表达上与美学理论的分析中。正如宗先生所说:“我们或许接触到美的力量,肯定了她的存在,而她的无限的丰富内涵却是不断地待我们去发见。”③一切经典艺术都证明了这一点。宗先生的分析清楚地告诉我们,艺术就是展示出的“美的力量”,而这一“美的力量”就是艺术家“意向的经验”审美生成。

事实证明,艺术家的审美发现、审美思考、审美鉴赏、审美表现(艺术创作)的各个环节过程都离不开自己思想意识的切身真实体验。画家刘海粟在长期的艺术实践里反复寻觅着自我的“实显性体验”与“原初体验”,在他九十高龄之后,依旧多次亲临黄山之巅,凡优美之处都留下了他的足迹,他遍观体悟黄山的云海波涛,柏崖松青,晨光暮色,氤氲彩虹的壮丽景色,从中体悟出:“生命本是流动,客观变化既无一刻之停滞,主观情绪亦变动不已。生命者生机也,艺学亦生机而已。在广漠神秘之自然界固无往而非生机。然生机之动,非自然之动,而为我人自动之动。……斯所谓真、美归一之所在也。”④显然,这一哲理性思想意识就是艺术家感悟的意识化结果,它自然而然地转化到刘海粟的笔墨色彩之中,我们观刘海粟的黄山写生图,豪迈苍浑,水墨氤氲,色彩迷幻,大气磅礴,可谓刘氏画风独树一帜;而这一切艺术表现都无需他人的指导,却是来自艺术家心灵深处对自然山水精神感悟的生发。中国绘画艺术表现的最高法则就是“法无定法”——“无法之法”,其法皆在于艺术家的心源,心源所致,妙笔生花,气韵生动。“外师造化,中得心源。”(张璪)“心源”即是人的“一种重要的本质共同性”存在——“意向的经验”(胡塞尔)的源泉。毋庸置疑,艺术作品的再现就是哲人艺术家靠自我精神世界的感觉而创造的,这就是艺术创作的本质真理。

显然,对于艺术家美学家来讲,感觉什么?思考什么?表达什么?其内容就显得至关重要了。宗先生认为对于我们来讲,艺术传达的就是一种

① 林同华主编:《宗白华全集》第二卷,合肥:安徽教育出版社 2008 年版,第 43 页。

② 胡塞尔:《纯粹现象学通论》,北京:商务印书馆 1992 年版,第 105—106 页。

③ 宗白华:《艺境》,北京:北京大学出版社 1987 年版,第 225 页。

④ 蓝蕙:《中国名画家全集——刘海粟》,石家庄:河北教育出版社 2003 年版,第 193 页。

美感,美感是前提,美感是基础,同时,美感又是起点,它是探索“自然”客观的美与研究“艺术品”主客观相统一的以美为核心的基础,因为一个人的主观意识与思想理念会决定于他的具体所为。那么,美感从哪里来? 又是如何产生的? 宗先生告诉我们:西方的“米开朗基罗和贝多芬一生吃的苦,费的力是大极了,是惊人的。为的是什么? 为的是美! 为的是那对他们自己和对我们都客观地存在着的美,永恒不朽的美。”①这里实际又涉及艺术的本体内涵,即艺术形式背后的生成因素,它是离不开人的知觉、感性、审美、意识、创造力等综合因素的作用。胡塞尔现象学中深刻的分析道:“显然这种最终源泉即是感性经验。……起着一种原经验的作用。从这原经验中一切其他经验行为取得其大部分创生性的能力。……或这个逻辑个体就是物;而且把物知觉看作代表着一切其他知觉,这已足够了。”②也就说,“原经验”里会生发出美学家艺术家的审美智慧,它是离不开艺术家思想意识体验经历的,由感性经验带来艺术家的审美智慧,是符合抽象思维逻辑意义的。这个“逻辑个体”即是艺术作品和美学理论。美学家要梳理思考描述艺术作品的哲理性思想,透析艺术家的创作思维意识活动,挖掘和找到艺术家创造的原动力,甚至是创造基因——艺术天然性的潜质。艺术家则要尝试运用自己独特的艺术语言来表现赋有激情的有意味的艺术符号,大胆地不断开拓艺术家自身的创造天地,外化自己的心灵世界。这中间艺术家美学家都会有许多不同的探索与发现,这是他们探研开拓的广阔空间。胡塞尔认为这种现象里必然存在着一种体验,“体验是对某种东西的意识,……,因此体验也潜在地存在于非实显的意识本质中,非实显的意识可通过上述变样转变为某种实显的我思思维”。③ 也就是说美学家艺术家通过体验来实显着他们的“我思思维”——艺术家的艺术作品与美学家的美学思想。而每位体验者都将自己的“原初体验”对映出理想化的“意向的经验”所升华出的美感,美学家艺术家都是在努力尽心地去寻找表达这一神思的理想化结果,这也是非常高妙的——“玄之又玄,众妙之门。”(老子)。显然,这就会实现艺术家美学家最理想的思想意识,完成其审美体验与审美感悟的总体感受,它是形而上的高妙神思。“如果发生这种情况,它的意向客体不只是被一般地意识到和存于精神指向性的目光中,而是一种被把握的、被注视的客体。”④也就是会体现在艺术家美学家艺术创作与美学理论的表达中。宗先生的哲学美学思考恰恰是与胡塞尔的哲学美学相互吻合对应的,也是十分弥足珍贵的。

(二)关于艺术的分析

美学研究与探讨离不开对艺术的研究,宗先生对艺术的释解确立是比较详实的,他认为:“艺术就是‘人类底一种创造的技能,……艺术的起源并不是理性知识的构造,乃是一个民族精神或一个天才底自然冲动的创作。他处处表现民族性或个性。艺术创造的能力乃是根于天成。”⑤这里,宗先生肯定了艺术是人类表达的一种创作技能,它须表现出艺术家对客观审美对象真实的再现。这一再现能带给大家精神怡悦,它要高扬人性美的一面才会有审美的意义和历史的价值。为什么呢? 是因为宗先生确认艺术不在于它的实用性,而在于艺术家的精神世界的审美表现,艺术是来自艺术家人性最深处生发的情感,这种情感会将艺术家的审美直觉达致超越于普通理性所不能企及的高妙境界,因为艺术创造的能力须由艺术家的自然天性所确立的,并且,在审美理性的观照下,从而进入到一个艺术创作自我的新天地。同时,宗先生还认为:“艺术是一种技术,古代艺术家本就是技术家(手工艺的大匠)。现代及将来的艺术也应该特重技术。然而他们的技术不只是服役于人生(像工艺)而是表现着人生,流露着情

① 林同华主编:《宗白华全集》第三卷,合肥:安徽教育出版社 2008 年版,第 276 页。
② 胡塞尔:《纯粹现象学通论》,第 112 页。
③ 胡塞尔:《纯粹现象学通论》,第 106 页。
④ 胡塞尔:《纯粹现象学通论》,第 107—108 页。
⑤ 宗白华:《艺境》,第 6 页。

感个性和人格的。”①它能达到一般理性所不达到的境地,完成一个综合性的审美创作感觉——“意向的经验”(胡塞尔)。形成好的艺术创作前的最佳状态,这也正是艺术家所应具备的审美自由创作空间,完成好这一空间则是艺术家的最大欣慰。这又须艺术家依赖于高超的艺术技巧才可能实现。因为,艺术家仅仅靠自身的技术是远远不够的,还需艺术形式背后的东西存在——艺术表达的内容,即对美的传播,对生活的提炼,在这才是最主要的因素。从现象学角度来看,胡塞尔也清楚地告诉我们:“我们自然的、醒觉的自我生存是一种连续的实显的或非实显的知觉。物质世界和存于其中的我们的身体常常是在知觉中存在的。……,作为‘自在自为’的存在。”②即艺术是作为个体的艺术家精神意识‘自在自为’的存在表现。当然,宗先生认为这种现象,只有具有艺术天赋的人才能做到的,他强调艺术表现的风格应该是极具民族性与个性的,这种艺术创造的最高体现就是——“天成”,“天成”即是艺术家天然的造化,即是“第二自然”;所谓“第二自然”是出自于艺术家人为之表现,却又达到超越于人为之上的艺术品,“同自然之妙有,非力运之能成”(孙过庭)。这是需要极高的艺术表现能力的艺术家才能胜任的,智力聪慧,技艺高超,达至“清水出芙蓉,天然来雕饰”与“天人合一”的大美艺术境界。

通常情况下,我们常人总会把艺术仅仅看作是模仿,或者是再现的表达,宗先生则不这样认为,他说:“因艺术虽是需用自然的材料,借以表现,或且取自然的现象做象征,取自然的形体做描写的对象,但他决不是一味的模仿自然,他自体是一种自由的创造。”③说艺术不是模仿,而是自由的创造,宗先生的这种认识就表明了他是非常看重艺术表达的自主性、自由性与它的宽泛性;真正的艺术确实必须是要创造和开拓的。从古至今,东西方许多杰出的艺术作品必然是不可重复的,都是一次性塑造的结果。对此,画家傅抱石在艺术的创作中就深有体会:“当画家深入到生活里,面对着日新月异、气象万千的现实生活时,能够无动于衷没有丝毫的感受?……才能充分发挥每个人的特长和每个人的创造力。”④很显然,傅抱石同样是格外注重艺术家在现实生活中的自我体验与感受,他主张传达和开拓自己的笔墨艺术语言,并相信每一个艺术家只有真切的感受了现实生活,观察体悟审美对象,他才能将自己的素养、兴趣、爱好转化为自己的笔墨,发挥个人的特点和艺术表现的创造力。因此可以说,傅抱石与宗先生的审美理念也是完全相同的。此外,宗先生从东西方思想家的艺术理念中找到艺术表达的共通点,提出了艺术家要对所展示的内容加以深化提炼,不断充实新的艺术审美感觉,捕捉新的审美创作素材,探索新的创造性的艺术语言形式的认识方法。因为艺术的表现是无限的,其艺术的呈现形式也是无限的,优秀艺术家的创造必然是完美的内容与完美的形式相互统一,其艺术才会有震撼力。这即是说艺术家表现的艺术形式中一定包含着无限丰富的精神性意味,它是高妙无穷的,艺术家的感觉思维每时每刻又是不断变化的。因为它内含有艺术家超验的智慧意识与审美理念,属于形而上的层面,即便未被艺术家展现出来,它也依然客观地存在于现实之中。正因为如此,艺术作品才具有巨大的感染力和艺术的魅力,而这个使命就自然地落在艺术家美学家的身上,艺术家实施创作,产生艺术佳作;美学家梳理思维,生成美学理论。因此,宗先生所讲的艺术作品不仅是艺术家思想情感的完满体现,更是艺术家自身智慧精神世界“存在”的自然外化,这个“存在”,在现实里就包含着艺术家的天性、品质、理念、修养、灵感、心境、技艺等一切综合素质的升华与自然流露,它需要艺术家选择最适宜的表现材料,表现技能,实现其理想化精神化的表达,这一传播过程的最大难点还在于“自然的表现”即“道法自然”。显然,宗先生注重强调的是“自然”,它包含了作为人的艺术家自身的天然本性,艺术的表现即是对人性的自我表达,又是对客观审美对象的感应

① 林同华主编:《宗白华全集》第二卷,第 344 页。

② 胡塞尔:《纯粹现象学通论》,第 112 页。

③ 宗白华:《艺境》,第 7 页。

④ 陈传席编著:《中国名画家全集——傅抱石》,石家庄:河北教育出版社 2000 年版,第 160—161 页。

表现,两者是相互统一的自然表现,这一创作表现过程的本身也是艺术家人性化的自然体现过程。而要做到这一层面又是很难的。所以,柏拉图在他的《理想国》里称“美是难的”是有其深刻道理的,这正符合中国传统哲学中道家思想的理念“道法自然”,艺术创造就是其思想的具体应用。

宗先生认为:“愈进化愈高级的艺术,所凭借的物质材料愈减少。到了诗歌造其极。”①尤其是宗先生对音乐的韵律节奏的解读,那才是高妙的,它体现出“玄之又玄”形而上之美学思想。进而,他提出“形式的和谐”与“心灵的律动”是艺术表现不可或缺的重要元素,“艺术家往往倾向以‘形式’为艺术的基本,因为他们的使命是将生命表现于形式之中”。② 显而易见,宗先生是在说明艺术家的心灵是高于艺术表现外在形式的,艺术形式的美源自于艺术家的内在心灵世界,艺术就是要表现人类心灵最深最秘处的情调与律动,这是艺术家长期修为之结果,更是艺术家心灵世界和艺术审美的有机统一。

二、哲思诗化——新诗创造

诗歌艺术的创作是宗先生一生的追求和挚爱,他将东西方美学思想融会贯通,并放置于他的诗学探研中,对诗歌艺术提出了自己的独到见解,即诗歌的形与质问题。他认为诗就是用一种美的文字来传达它所具有的音律、绘画、文字功能所描绘出的精神世界和审美意境的。也就是说“诗的‘形’就是诗中的音节和词句的构造;诗的‘质’就是诗人的感想情绪。”③宗先生这里提到诗歌艺术的形与质的重要,“形”可视为技术,词语的锤炼形式。“质”则是精神灵魂,本体内涵。强调诗应具备两种作用:一是音乐上的作用,从文字中感受到音乐的节奏与和谐,出新意于适宜协调的音乐节律中,使其显现为优美自然的文字表达。一个则是绘画上的作用,从文字里可以看到空间的形象与色彩。更确切地讲,即是道与技并重,人格的涵养与艺术的训练,缺一不可。“所以优美的诗中都含有音乐,含有图画。他是借着极简单的物质材料……纸上的字迹……表现出空间、时间中极复杂繁富的‘美’。”④我们发现,宗先生文论中多次提到“美”,其内含极为丰富,我想在他的诗文里,“美”一定是其人生经历过程中最真切的人生体悟,是其内心世界的美妙音符,也是他高尚人格的优美再现;亦或是其纯真天性的自然疏放的外显,更是诗人精神灵魂的真正呈现,诗中折射出宗先生人生的艺术哲理性。海德格尔说:“本真是在者之作为在者的无遮蔽性。本真是存在之真。美并不发生在这本真之旁。当本真自己置入作品时,本真便显现了。这显现——即在作品中并作为作品的本真的这种存在——就是美。这样,美就应当归入到本真的自我呈现中。”⑤海德格尔对美的阐释与宗先生的诗学理念在内涵上可以讲是相一致的,有异曲同工之妙。那么,如何培养符合这样健全的诗人人格?宗先生认为除阅读之外,还要有对诗歌的挚爱,后者更为重要;宗先生本人就是典型的代表,他极富有想象力,对现实世界又极度敏感,善于捕捉人世间美的瞬间,并能以其极为精炼的语言,在读者面前形象生动地表现出一幅幅美妙动人画面,我们随便拾一首小诗,我们便可领略其作为哲人美学家的胸襟。如“生命的树上凋了一枝花 谢落在我的怀里,我轻轻的压在心上。她接触了我心中的音乐 化成小诗一朵。”⑥“我立在光的泉上。眼看那滟滟的波,流到人间。我随手掷下红花一朵,人间添了一分春色。”⑦再如,“世界的花 我怎忍采撷你?世界的花 我又忍不住要采得你!想想我怎能舍得你,我不如一片灵魂化作你!”⑧如此美妙又平淡的语

---

① 宗白华:《艺境》,第 7 页。
② 宗白华:《艺境》,第 66 页。
③ 宗白华:《艺境》,第 20 页。
④ 宗白华:《艺境》,第 21 页。
⑤ 叶朗主编:《现代美学体系》,北京:北京大学出版社 1988 年版,第 560 页。
⑥ 宗白华:《艺境》,第 387 页。
⑦ 宗白华:《艺境》,第 425 页。
⑧ 宗白华:《艺境》,第 397 页。

言！又能表现出如此美的精神世界！诗人内在宛如儿童般的心里,天真浪漫,质朴单纯。在他眼里,现实世界是如此浪漫美丽,如同花的海洋;又是如此诗一般的理想化。它是诗人内心丰富的精神世界的外在感化与美好升华。就这一点来讲,宗先生的每一诗句,每一词藻,都透射着诗人灵敏般的哲思,映绘出了他内在丰富多彩的印象世界。同时,宗先生认为诗歌的创造表达是有其特殊性的,它不同于一般意义上的创造,而是诗人精神审美的哲思化呈现。他认为诗人之觉悟就是对世界美的发现和揭示,是思想理念的深化与升华,其一点一滴都来自诗人的智慧与天性,诗人将智慧与天性巧妙地放进自己的语汇韵律节奏中,恰当适宜的抒写着自我美化的人性,讴歌颂扬着大好河山。显而易见,这是真正诗人的审美眼光、审美情怀和审美心境,诗句中能体现出作者对宇宙、自然、人生的审美关照与理性彻悟,在诗歌艺术表达上又是无定法的,我们可以理解为诗人通过精妙的语言表达方式,来映照着其自身内在的审美感悟,妙笔生花,直指人心,令人赞叹。

我们说,诗人艺术家对哲学、艺术的文化积淀只能在大自然中去寻找,在社会活动中去发现才能获得。宗先生这样分析道:“直接观察自然现象的过程,感觉自然的呼吸,窥测自然的神秘,听自然的音调,观自然的图画。……这种直觉灵感是一切高等艺术产生的源泉……新诗的创造,是用自然的形式,自然的音节,表写天真的诗意与天真的诗境。”①显然,宗先生最为看重的还是诗人“人性的真相”,写诗即是在写诗人天然的诗性与品质,所谓“天真的诗意与天真的诗境”,即是宗先生提倡的新诗内涵,实际是主张诗歌表现要追求自然、天性、质朴、洒脱、唯美、光明等精神意蕴。这一点的确很难做到,因为首先就要到达宗先生所说的“养成诗人人格”“造成的直觉灵感”“表写人性与自然”这三种要求是十分不易。“养成诗人人格”就是要具备诗人特有的天然素质,胸襟超迈,眼光独到,品质优秀。“造成的直觉灵感”又是诗人具备敏锐的观察力,善于发现和捕捉审美对象,生发创作灵感和动力。而这“表写人性与自然”则是要求诗人须达到人与客观的相互统一,关键是人的主观哲理性智慧与天地客观自然存在的有机统一,即“天人合一”的艺术境界,这是需要诗人须克服各种困难与长期修炼才有可能做到;这就是“新诗”,而“新诗”形式的背后所隐含的最主要的还是哲思意味,这哲思意味即是诗歌艺术里的美学意味性——审美境界;宗先生将阅读——生活——体悟——灵性——诗意——人生相统一,达至“道法自然”的人生境界。诗即是人,人即是诗,可谓达致人生诗化一体之美。叶朗先生曾精辟地指出:“只有生命才能体验生命,只有存在才能照亮存在。中国古代艺术家的艺术精神之广阔深邃,就在于他发现他的周围的一切存在,无一不是造化之所为,无一不是本体生命之广延,无一不可与之相沟通相呼应。”②事实上,诗歌若失去诗人的生命本体与美的体验,实际就是失去了诗人的灵魂,也就失去了通向自由神圣的审美路标。

我们再看一下宗先生的代表诗句便更会有同感:“彩虹一弓 艳绝天地。我欲造一句之诗 表现人生。”③“冬——莹白的雪,深黄的叶,盖住了宇宙的心。但是,我的朋友,我知道你心中的热烈,在酝酿着明春之花。”④这些优美的诗句即透射着人生哲理,又美化着世人心灵世界,它告诉我们宇宙中的蓝天、彩虹、白雪、落月、孤星、微风、万花、蝴蝶等等的一切自然现象,都可成为美的化身。从而,“人诗意地栖居”(海德格尔)在大自然中。由此,我们可以更深刻地领悟到宗先生的人生观与美学观。哲学家康德认为:“诗歌通过自由的想象力并限制给定的概念,来伸展心灵,在无限丰富多样性中,它呈献与之相一致的种种可能的形式,这些形式把概念表达与一种不能完全用语言表达的思想丰富联系起来,从而审美地向理式升华。它强调心灵,以便让心灵感到自己自由的、自动的和独立于确定的自然的能力,……,从而把诗

① 宗白华:《艺境》,第 21—22 页。
② 叶朗主编:《现代美学体系》,第 563 页。
③ 宗白华:《艺境》,第 404 页。
④ 宗白华:《艺境》,第 406 页。

歌用来表现仿佛超感性的东西。”①康德的论述十分精彩,它即是说明了好的诗歌艺术里,不仅要有美感,而且,也一定会隐含有哲理性的意蕴,所谓“向理式升华”和“超感性的东西”。事实上,生活的丰富性会给诗人的精神世界带来多方面的审美感觉与审美抉择,诗人心中曾经思考的人类普遍所具有的各种美好理想,在现实中都能有机会巧遇到对应的审美对象。因此,宗先生的诗歌在一定意义上说就代表了人性中普遍的审美理想,他的精神生活的内容能扩充至广大的民众,也能代表人类的高度审美精神情怀。宗先生认为这就是诗歌的“深透”体现,他清晰的指出:“深透就是诗人对于人性中各种情绪感觉,不单是经历过,并且他经历的强度比普遍人格外深浓透彻些。”②诗歌创作表现透彻才能更好的体现人生哲思,透彻才能深刻,透彻也才能诗意。

由此可见,诗人宗白华先生是借助于诗歌艺术形式来表达自己的人生体验,表现自己对美的追梦过程,实现着对自然宇宙的哲理性审美体悟与审美关照,他的诗歌在照耀自己的同时,也照亮他人。

结　语

综上所述,我们可以发现,宗先生的哲学美学思想是十分精湛高妙的,他对艺术的热爱和对美的执着追求以及丰富的审美体验,都为我们后人带来了美好的启示。他的许多珠玑妙句与经典美学理论也为我们留下了宝贵的精神财富,使我们从中能够更深刻地来认识宗先生的美学思想,体悟他的人生信仰与美的追求,学习他的治学精神与高尚品格。正如他所言的那样:“我与艺术相交忘情,艺术与我忘情相交,凡八十又六年矣,然而说起欣赏之经验,却甚寥寥。在我看来,美学就是一种欣赏,美学,一方面讲创造,一方面讲欣赏,创造和欣赏是相通的。创造是为了给别人欣赏,起码是为了自己欣赏。欣赏也是一种创造,没有创造,就无法欣赏,……创造者应当是真理的搜寻者,美乡的醉梦者,精神和肉体的劳动者。”③正是基于这样的人生哲理和美学理念,宗白华先生才践行着他醉梦般的美学散步,实践着他诗意大美的人生境界。

On Zong Baihua's Aesthetic Thinking in His *Artistic Realm*

Gao Yi

(*School of Arts*, *Peking University*, *Beijing* 100871, *China*)

Abstract: Professor Zong Baihua (宗白华) explored Eastern and Western philosophy in his early years. Following the approach of taking traditional Chinese philosophy as basis and Western life philosophy as supplement, he achieved the complementarity of Eastern and Western philosophy by combining the two. His aesthetic theory reveals the existence of beauty in the universe and finds a meaningful course of life for human existence. His aesthetic explorations deal with beauty around the people and explain beauty with the consciousness of life experience and love of art. His aesthetic explorations can be found in his poems. Zong's aesthetic theory covers the art of beauty comprehensively, and also includes his pursuit for a beautiful human life and his reflections on the value and meaning of human life, which is of remarkable academic value and realistic significance as his original contribution to traditional Chinese art and aesthetics.

Key words: beauty, art, human life, experience, realm of thought

(责任编辑　李　铄)

① 叶朗主编:《现代美学体系》,第 553—554 页。
② 林同华主编:《宗白华全集》第一卷,合肥:安徽教育出版社 2008 年版,第 173 页。
③ 宗白华:《艺境》,第 364 页。